

CHANDOS

STOKOWSKI'S SYMPHONIC BACH VOLUME 2

includes premiere recordings

CHAN 10282

BBC RADIO 3
90-93 FM

BBC Philharmonic
Matthias Bamert

Leopold Stokowski rehearsing the Philadelphia Orchestra, 1960

Adrian Siegel/Collection of Edward Johnson

Stokowski's Symphonic Bach, Volume 2

Unpublished orchestral transcriptions by
Leopold Stokowski (1882–1977) of works
by Johann Sebastian Bach (1685–1750)

premiere recording of complete transcription

Fantasia and Fugue in G minor 12:13

in g-Moll · en sol mineur

BWV 542

1 Fantasia. Largo 6:46

2 Fuga. Allegro deciso 5:27

3 **Arioso** 5:55

Largo from Concerto for harpsichord and strings

in F minor, BWV 1056

4 **Wachet auf** 4:04

(Sleepers, waken!)

'Schübler' Chorale Prelude, BWV 645

5 **Ein' feste Burg** 3:09

(A Mighty Fortress)

Chorale after Luther

6 **Chaconne in D minor** 16:19

in d-Moll · en ré mineur

from Partita No. 2 in D minor, BWV 1004

- 7 Andante sostenuto** 5:40
from Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003
- 8 Preludio in E** 3:46
in E-Dur · en mi majeur
from Partita No. 3 in E major, BWV 1006
- premiere recording*
9 Aus tiefer Noth 4:32
(De profundis)
Chorale Prelude, BWV 686 from *Clavier-Übung*, Book III
- 10 Jesu, Joy of Man's Desiring** 3:05
No. 10, Chorale 'Jesus bleibet meine Freude', from
Cantata, BWV 147 *Herz und Mund und Tat und Leben*
- 11 My Soul Is Athirst** 3:28
No. 72, Chorale 'Wenn ich einmal soll scheiden', from
St Matthew Passion, BWV 244

- 12 Sarabande** 4:11
from Partita No. 1 in B minor, BWV 1002
- 13 Aus der Tiefe rufe ich** 5:20
Chorale Prelude, BWV 745
Now attributed to Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
- 14 Fugue in C minor** 2:06
in c-Moll · en ut mineur
BWV 847 from *The Well-Tempered Clavier*, Book I
TT 75:28

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Matthias Bamert

Stokowski's Symphonic Bach, Volume 2

Unpublished transcriptions

Matthias Bamert and the BBC Philharmonic began their series of recordings devoted to 'Symphonic Transcriptions' by Leopold Stokowski with a collection of the Maestro's published Bach arrangements (CHAN 9259). Its success led to a wide-ranging survey by the same forces of many other orchestrations by that great conductor. The wheel now turns full circle with a collection of more Bach transcriptions, though this time of works which Stokowski left in unpublished manuscript form. Furthermore, the opportunity has been taken to include several unfamiliar transcriptions, some not recorded since the days of 78 rpm discs, and in one case an arrangement never previously recorded at all.

It was during his early years with the Philadelphia Orchestra that Stokowski began transcribing Bach's music. The worldwide success of his famous 1927 disc of the Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 kick-started a great deal more activity on the Maestro's part and within a few years he had produced several dozen Bach orchestrations from a wide variety of sources. With these he brought much little-known music by the German master to a wide concert-going and record-buying public.

Our first selection – an orchestration of a grand organ work – will be new to most listeners. The *Fantasia and Fugue in G minor* was premiered by Stokowski and the Philadelphia Orchestra in an all-Bach concert on 30 December 1926, when it shared the programme with the Fourth, Fifth and Sixth Brandenburg Concertos. In 1934 Stokowski recorded just the Fugue on its own (as the 'Great' G minor Fugue) but as this was in the middle of the Depression the orchestra, for financial reasons, had to be drastically reduced. For the present recording the full BBC Philharmonic forces were on hand, so we hear Stokowski's orchestration as he originally envisaged it, with four flutes, three oboes, heckelphone, cor anglais, three clarinets, bass clarinet, contrabass clarinet, alto saxophone, three bassoons, contrabassoon, six horns, four trumpets, three trombones, tenor tuba, timpani, bass drum, tam-tam and strings. For some reason this splendid arrangement did not remain in Stokowski's repertoire and he never recorded the entire work, so here – nearly eighty years after its concert premiere – the complete work finally makes its debut on disc.

The manuscript of the *Arioso* – the theme of which is played in full-blooded style by the violins, violas and cellos – identifies the source work and carries Stokowski's own comments:

This melody, one of the most beautiful ever created by Bach, is noble, tender, and at the same time masculine. The harmonies which float above and below the melody are always simple but sometimes extremely subtle in the way they follow each other. This Concerto à Cembalo is a transcription made by Bach himself from a Violin Concerto in G minor... This same theme forms the *Sinfonia* in the church Cantata... BWV 156.

Incidentally, modern scholarship points to a lost Oboe Concerto in G minor, rather than the Violin Concerto referred to by Stokowski, as the source of much of Bach's Harpsichord Concerto, BWV 1056, though not of its slow movement, *Largo*, which Stokowski so admired.

Wachet auf is a chorale which crops up in Bach's catalogue in different ways, as a tenor aria in the Cantata, BWV 140 and again as one of the six 'Schübler' chorales for organ. The chorale tune itself has been attributed to Philipp Nicolai, and Stokowski's orchestration, which dates from 1915, contrasts the winds and strings with much use of echo effects, while the brass carries the majestic and inspiring melody.

The origins of the chorale melody **Ein' feste Burg** date back to Martin Luther who

adapted it from a Gregorian chant. Bach arranged this melody several times, as indeed did Stokowski, whose catalogue includes a 'short version' from 1933 (which he performed in his Hollywood debut movie, *The Big Broadcast of 1937*) as well as the 'long version' heard here, dating from 1939. However, it would seem that Stokowski did not base his transcription on any particular version by Bach but perhaps undertook it as a tribute to Bach's evident fondness for this Lutheran chorale.

A famous work for solo violin, the mighty **Chaconne in D minor** from the Partita No. 2, BWV 1004, is here presented in dramatic orchestral form. Stokowski wrote:

Certain of Bach's conceptions are so gigantic that they need a large canvass. If Bach had the superb orchestras of today at his command, what glorious music he would have created. With this thought in mind I have made an orchestration of the great *Chaconne in D minor*. Not of course to compare it with the original solo violin version. When this is played by a great violinist, in whom profound interpretation is supported by a masterly technique, the impression is unforgettable. But such artists and performances are rare. My wish is to bring this masterpiece to music lovers with the hope of conveying the fullness of expression that Bach might have wished to achieve, had he one of the great orchestras of today at his disposal.

Stokowski recorded this transcription for the first time with the Philadelphia Orchestra in 1934. Alec Robertson, in his *Gramophone* review of June 1935, wrote:

The arranger has enjoyed himself with a diversity of colour combinations and solos... they will be found pleasing by very many.

This music had already been orchestrated by Joachim Raff as early as 1873 and was also famously transcribed for piano by both Busoni – at whose arrangement Stokowski's orchestration occasionally glances – and Brahms, who fashioned it for the left hand alone.

A rarity comes next, a sublime slow movement, arranged from one of Bach's sonatas for solo violin, which Stokowski entitled **Andante sostenuto**. Incidentally, the composer himself also made a keyboard version of this work (BWV 964). Stokowski recorded his arrangement just once, in 1941, with his newly formed All-American Youth Orchestra, though in the decidedly restricted sound of the day. This is its only subsequent recording.

The dazzling **Preludio in E** takes on extra excitement when it becomes a virtuoso showpiece for the full orchestral strings instead of just the single violin for which it was originally written. This is yet another work which recurs in different guises in Bach's catalogue, for he also arranged it as the opening Sinfonia of his Cantata, BWV 29.

Stokowski's version, which reinforces the accompaniment with an oboe and gives some 'echo phrases' to a solo flute, was first performed in Buenos Aires on 14 August 1940 by the All-American Youth Orchestra during a South American tour.

His own catalogue lists orchestral parts for all the Bach transcriptions Stokowski produced except one, **Aus tiefer Noth** (or, to give its full title and modern German spelling, *Aus tiefer Not schrei ich zu dir*). The absence of orchestral parts may explain why Stokowski never performed this arrangement, so the Leopold Stokowski Society had the parts printed and on 6 June 2003 the transcription was given its world premiere by the City of Birmingham Symphony Orchestra under Matthias Bamert. During the sessions for the present recording Bamert commented on the moving effect of the chorale theme throughout being played *pianissimo* in unison by the loudest instruments in the orchestra – eight horns, four trombones and tenor tuba – over hushed muted strings.

Jesu, Joy of Man's Desiring was once made very popular in a piano arrangement by Dame Myra Hess. In its original form a chorale from Bach's Cantata, BWV 147 *Herz und Mund und Tat und Leben*, it is here arranged for flute, oboe, cor anglais, two bassoons, contrabassoon, three horns, one trumpet, euphonium, tuba and strings.

The next piece, which Stokowski called **My Soul Is Athirst**, comes from the *St Matthew Passion*. The chorale theme, which recurs throughout that work, is given a tender treatment by the Maestro whose 1936 recording with the Philadelphia Orchestra remained, until now, the only one ever made.

The **Sarabande** – the piece belongs to a genre of courtly dance that originated in Spain – comes from another partita for solo violin, No. 1, BWV 1002. Stokowski's transcription is scored for woodwinds, strings and two harps and was first played as an encore at a concert by the Philadelphia Orchestra in Hartford, Connecticut on 13 April 1936.

The reflective chorale prelude **Aus der Tiefe rufe ich** is another rarity in Stokowski's catalogue of Bach transcriptions, though it is nowadays attributed to the German master's second son, C.P.E. Bach. Stokowski himself made the only previous recording of it in 1930 and of this *Gramophone* wrote:

This record will be valued by all true Bach enthusiasts... Stokowski is at his best... the general effect is of very little more than a flow of simple, smooth, uneventful string work. Some may say, too austere. But any austerity is in the music, just good Bach.

We conclude with the shortest item in our selection, a **Fugue in C minor** scored for an orchestra of four flutes, two piccolos, three

oboes, cor anglais, three clarinets, bass clarinet, three bassoons, contrabassoon, eight horns, four trumpets, four trombones, tuba, electric bass guitar, timpani and strings. One can only speculate on the extraordinary alchemy by which a tiny harpsichord number from *The Well-Tempered Clavier* can take on almost *Götterdämmerung*-like proportions... but that was Stokowski!

© 2005 Edward Johnson

Universally recognised as one of Britain's finest orchestras, the **BBC Philharmonic** is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall, while also touring all over the world and recording programmes for BBC Radio 3. It has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda became Principal Conductor in September 2002 when Yan Pascal Tortelier, who was Principal Conductor from 1991, became Conductor Laureate. Vassily Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and Sir Edward Downes (Principal Conductor 1980–91) is Conductor Emeritus. The BBC Philharmonic has worked with many distinguished conductors and its policy of introducing new and adventurous repertoire into its programmes

has meant that many of the world's greatest composers have conducted the orchestra. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the BBC Philharmonic's first ever Composer/Conductor and was succeeded in 2000 by James MacMillan.

Matthias Bamert is Principal Conductor of the West Australian Symphony Orchestra and Associate Guest Conductor of the Royal Philharmonic Orchestra. Previous appointments include Principal Guest Conductor of the Scottish National Orchestra, Director of the Glasgow contemporary music festival Musica Nova from 1985 to 1990, and Director of the Lucerne Festival from 1992 to 1998. He regularly conducts orchestras such as the

Philharmonia, London Philharmonic, BBC Symphony, BBC Philharmonic and City of Birmingham Symphony Orchestras, and at the BBC Proms. For several weeks of every season he works in North America; he is a regular guest in Japan, Australia, New Zealand, Malaysia and Hong Kong, and has conducted the Orchestre de Paris, the Salzburg Mozarteum Orchestra, Berlin Symphony Orchestra and St Petersburg Philharmonic Orchestra, and at Barcelona Opera. As Music Director of the London Mozart Players for seven years he conceived the recording series *Contemporaries of Mozart*. His other recordings for Chandos include works by Parry, Frank Martin, Gerhard, Korngold and Dohnányi, as well as transcriptions by Stokowski.

Stokowskis sinfonischer Bach, Teil 2

Unveröffentlichte Transkriptionen

Matthias Bamert und das BBC Philharmonic begannen ihre CD-Reihe mit "Sinfonischen Transkriptionen" von Leopold Stokowski mit einer Sammlung von bereits veröffentlichten Bach-Arrangements des Meisters (CHAN 9259). Der Erfolg dieser CD veranlaßte die an dem Projekt Beteiligten, in einem breit angelegten Überblick zahlreiche andere Bearbeitungen dieses großen Dirigenten zu sichten. Dieses Unterfangen kommt nun zum Abschluß mit einer Sammlung weiterer Bach-Transkriptionen, dieses Mal aber von Werken, die Stokowski unveröffentlicht als Manuskript hinterließ. Zudem wurde die Gelegenheit genutzt, mehrere wenig vertraute Bearbeitungen vorzustellen, von denen einige seit den Tagen der 78er-Schallplatten nicht mehr auf Tonträgern erschienen sind; in einem Fall schließlich ist ein Arrangement bisher überhaupt noch nicht eingespielt worden.

Stokowski begann in seinen frühen Jahren als Dirigent des Philadelphia Orchestra, die Musik Bachs zu transkribieren. Der weltweite Erfolg seiner berühmten Einspielung von 1927 mit der Toccata und Fuge in d-Moll BWV 565 führte unmittelbar zu weiteren breit angelegten Aktivitäten seitens des Maestro,

und innerhalb weniger Jahre hatte er von einer großen Zahl unterschiedlicher Vorlagen mehrere Dutzend Bach-Orchestrierungen angefertigt. Damit machte er einem breiten Publikum von Konzertgängern und Schallplattenkäufern zahlreiche wenig bekannte Werke des deutschen Meisters zugänglich.

Das erste von uns ausgewählte Stück – die Orchestrierung eines großartigen Orgelwerks – wird für die meisten Hörer eine Neuheit sein. Die Uraufführung von *Fantasie und Fuge in g-Moll* durch Stokowski und das Philadelphia Orchestra fand am 30. Dezember 1926 im Rahmen eines ausschließlich Bach gewidmeten Konzerts statt, in dem außerdem noch das vierte, fünfte und sechste Brandenburgische Konzert gegeben wurden. 1934 machte Stokowski lediglich von der Fuge eine Einspielung (als der "großen" g-Moll-Fuge); da damals aber die Weltwirtschaftskrise herrschte, mußte das Orchester aus finanziellen Gründen drastisch verkleinert werden. Für die vorliegende Aufnahme stand die volle Besetzung des BBC Philharmonic zur Verfügung, daher hören wir Stokowskis Orchestrierung so, wie sie ihm ursprünglich vorschwebte, mit vier Flöten, drei Oboen,

Heckelphon, Englischhorn, drei Klarinetten, Baßklarinette, Kontrabaßklarinette, Altsaxophon, drei Fagotten, Kontrafagott, sechs Hörnern, vier Trompeten, drei Posaunen, Tenortuba, Pauken, Baßtrommel, Tam-Tam und Streichern. Stokowski nahm diese prächtige Bearbeitung aus unbekannten Gründen nicht in sein Repertoire auf, und er machte nie eine Einspielung von dem vollständigen Werk; nahezu achtzig Jahre nach seiner Konzertpremiere feiert diese Bearbeitung hier also ihr Tonträger-Debut.

Das Manuskript des **Arioso** – dessen Thema vollblütig von den Geigen, Bratschen und Violoncelli gespielt wird – identifiziert die Vorlage dieser Bearbeitung und enthält Stokowskis Kommentar:

Diese Melodie – eine der schönsten, die Bach je geschaffen hat – ist edel, zärtlich und zugleich ausgesprochen maskulin. Die ober- und unterhalb der Melodie fließenden Harmonien sind immer einfach, manchmal jedoch in ihrer Abfolge äußerst subtil. Bei diesem Concerto à Cembalo handelt es sich um eine von Bach selbst vorgenommene Transkription eines Violinkonzerts in g-Moll ... Dasselbe Thema wird auch für die *Sinfonia* der Kirchenkantate ... BWV 156 verwendet.

Übrigens hält man in der modernen Forschung eher ein verschollenes Oboenkonzert in g-Moll und nicht das von Stokowski erwähnte Violinkonzert für die Vorlage von großen Teilen von Bachs Cembalokonzert BWV 1056;

dies gilt allerdings nicht für den langsamen Satz, das *Largo*, das Stokowski so sehr bewunderte.

Der Choral **Wachet auf** taucht in Bachs Œuvre in verschiedenen Formen auf, als Tenorarie in der Kantate BWV 140 sowie als einer der sechs "Schübler"-Choräle für Orgel. Die Chormelodie selbst wurde Philipp Nicolai zugeschrieben, und Stokowskis 1915 entstandene Orchestrierung stellt die Bläser und Streicher einander kontrastierend gegenüber, wobei er ausgiebig von Echoeffekten Gebrauch macht, während die majestätisch-anregende Melodie von den Blechbläsern getragen wird.

Die Ursprünge der Chormelodie **Ein' feste Burg** gehen auf Martin Luther zurück, der sie aus einem gregorianischen Choral entwickelte. Bach bearbeitete diese Melodie mehrmals – ebenso wie Stokowski, dessen Werkverzeichnis eine "kurze Fassung" aus dem Jahr 1933 (die er in seinem Hollywood-Debütfilm *The Big Broadcast of 1937* aufführte) sowie die hier zu hörende, 1939 entstandene "lange Fassung" enthält. Es scheint allerdings, als habe Stokowski seine Bearbeitung nicht nach der Vorlage einer bestimmten Vertonung von Bach, sondern vielmehr allgemein als Tribut an Bachs offensichtliche Vorliebe für diesen Luther-Choral geschaffen.

Die mächtige *Chaconne in d-Moll* aus der Partita Nr. 2 BWV 1004, ein berühmtes Werk

für Solovioline, wird hier in dramatischer orchestraler Form dargeboten. Stokowski schrieb:

Bestimmte Entwürfe Bachs sind so gigantisch, daß sie eine große Leinwand benötigen. Wenn Bach die ausgezeichneten Orchester unserer Zeit zur Verfügung gestanden hätten, welch glorreiche Musik hätte er geschaffen. Mit diesem Gedanken im Sinn habe ich eine Orchesterbearbeitung der großen *Chaconne in d-Moll* vorgenommen. Natürlich nicht, um sie mit der ursprünglichen Fassung für Solovioline zu vergleichen. Wenn diese von einem großen Geiger gespielt wird, bei dem sich profunde Interpretation und meisterhafte Technik ergänzen, ist der Eindruck unvergänglich. Doch solche Künstler und Aufführungen sind rar. Mein Wunsch ist es, dieses Meisterwerk Musikliebhabern nahezubringen in der Hoffnung, die Fülle des Ausdrucks zu vermitteln, die Bach vielleicht zu erreichen gewünscht hätte, wenn ihm eines der großen Orchester der Gegenwart zur Verfügung gestanden hätte.

Stokowski nahm diese Transkription zum ersten Mal 1934 mit dem Philadelphia Orchestra auf. Alec Robertson schrieb in seiner Besprechung vom Juni 1935 für die Zeitschrift *Gramophone*:

Der Bearbeiter hat sich mit einer Vielzahl von klangfarblichen Kombinationen und Soli vergnügt ... sie werden weithin Gefallen finden. Diese Musik wurde bereits 1873 von Joachim Raff orchestriert und erfuhr zudem berühmte

Transkriptionen für Klavier sowohl durch Busoni – auf dessen Arrangement Stokowskis Orchestrierung gelegentlich einen Blick wirft – als auch durch Brahms, der das Werk für die linke Hand allein bearbeitete.

Als nächstes folgt eine Rarität, ein von Stokowski mit dem Titel **Andante sostenuto** versehener erhabener langsamer Satz, bei dem es sich um die Bearbeitung eines Satzes aus einer von Bachs Sonaten für Solovioline handelt. Übrigens fertigte der Komponist selbst von diesem Werk auch eine Fassung für Cembalo an (BWV 964). Stokowski machte von seinem Arrangement nur eine einzige Einspielung, und zwar 1941 mit seinem neugegründeten All-American Youth Orchestra, allerdings in der seinerzeit üblichen wesentlich reduzierten Klangstärke. Dies ist seither die einzige Einspielung.

Das brillante **Präludium in E-Dur** gewinnt noch an Reiz, wenn daraus ein virtuosos Bravourstück für den vollen Orchester-Streicherapparat wird anstelle der ursprünglichen Fassung für eine einzelne Geige. Auch dieses Stück taucht in Bachs Œuvre in verschiedenen Gestalten auf, da er es außerdem zur einleitenden Sinfonia seiner Kantate BWV 29 umarbeitete. Stokowskis Fassung, die die Begleitung mit einer Oboe verstärkt und zudem einer Soloflöte einige "Echophrasen" zuweist, wurde am 14. August 1940 vom All-American Youth Orchestra

während einer Südamerika-Tournee in Buenos Aires uraufgeführt.

Stokowskis Werkkatalog verzeichnet Orchesterstimmen für alle seine Bach-Transkriptionen – mit einer Ausnahme: **Aus tiefer Noth** (vollständiger Titel in moderner deutscher Orthographie: *Aus tiefer Not schrei ich zu dir*). Das Fehlen von Orchesterstimmen mag erklären, warum Stokowski diese Bearbeitung nie aufführte; die Leopold-Stokowski-Gesellschaft ließ die Stimmen schließlich drucken, und die Bearbeitung erfuhr ihre Uraufführung am 6. Juni 2003 durch das City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Leitung von Matthias Bamert. Während der Aufnahmen für die vorliegende Einspielung äußerte Bamert sich über die bewegende Wirkung, die sich daraus ergibt, daß das Choralthema durchweg unisono und *pianissimo* von den lautesten Instrumenten im Orchester – acht Hörnern, vier Posaunen und Tenortuba – über leisen und gedämpften Streichern gespielt wird.

Jesu, Joy of Man's Desiring (Jesu bleibet meine Freude) wurde einst in einer Klavierbearbeitung von Dame Myra Hess sehr populär. In seiner ursprünglichen Form ist das Werk ein Choral aus Bachs Kantate *Herz und Mund und Tat und Leben* BWV 147; hier wurde es für Flöte, Oboe, Englischhorn, zwei Fagotte, Kontrafagott, drei Hörner, Trompete, Euphonium, Tuba und Streicher arrangiert.

Das nächste Stück, dem Stokowski den Titel **My Soul Is Athirst** gab, stammt aus der *Matthäus-Passion*. Das Choralthema, das in diesem Werk wiederholt auftaucht, erfährt durch den Maestro eine zärtliche Behandlung; die Einspielung aus dem Jahr 1936 mit dem Philadelphia Orchestra war bisher die einzige Aufnahme dieser Bearbeitung.

Die *Sarabande* – das Stück gehört der Gattung eines ursprünglich in Spanien entstandenen höfischen Tanzes an – entstammt einem weiteren Werk für Solovioline, der Partita Nr. 1 BWV 1002. Stokowskis Bearbeitung verwendet Holzbläser, Streicher und zwei Harfen und wurde zuerst als Zugabe in einem Konzert des Philadelphia Orchestra am 13. April 1936 in Hartford (Connecticut) aufgeführt.

Das nachdenkliche Choralvorspiel **Aus der Tiefe rufe ich** ist eine weitere Rarität in Stokowskis Katalog von Bach-Transkriptionen, auch wenn das Werk heute Bachs zweitem Sohn Carl Philipp Emanuel zugeschrieben wird. Stokowski selbst nahm 1930 die einzige bisherige Einspielung dieses Stücks vor; in der Zeitschrift *Gramophone* stand zu lesen:

Diese Schallplatte werden alle wahren Bach-Enthusiasten zu schätzen wissen ... Stokowski ist in Bestform ... der hier vermittelte allgemeine Eindruck besteht aus wenig mehr als einem Fließen von einfacher, glatter, ereignisloser Streicherbewegung. Manche mögen sagen, zu

streng. Doch jegliche Strenge liegt in der Musik selbst, einfach guter Bach.

Wir enden mit dem kürzesten Stück in unserer Auswahl, einer **Fuge in c-Moll** für ein Orchester von vier Flöten, zwei Piccoloflöten, drei Oboen, Englischhorn, drei Klarinetten, Baßklarinette, drei Fagotten, Kontrafagott, acht Hörnern, vier Trompeten, vier Posaunen, Tuba, elektrischer Baßgitarre, Pauken und Streichern. Über die außerordentliche Alchemie, durch die ein winziges Cembalostück aus dem *Wohltemperierten Clavier* fast *Götterdämmerungs*-hafte Proportionen annehmen konnte, kann man nur spekulieren ... aber so war Stokowski!

© 2005 Edward Johnson

Übersetzung: Stephanie Wollny

Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester aus, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. Das Orchester hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire. Gianandrea Noseda übernahm im September 2002 die Rolle des Chefdirigenten von Yan Pascal Tortelier, als

dieser nach elf Jahren zum Ehrendirigent ernannt wurde. Wassili Sinaiski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirektoren und -komponisten das BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum allerersten Hauskomponisten bzw. -dirigenten des BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

Matthias Bamert ist Chefdirigent des West Australian Symphony Orchestra und Assoziierter Gastdirigent des Royal Philharmonic Orchestra. Zu seinen früheren Verpflichtungen gehören Engagements als Erster Gastdirigent des Scottish National Orchestra sowie von 1985 bis 1990 als Leiter des Glasgower Festivals für zeitgenössische Musik "Musica Nova" und von 1992 bis 1998 als Leiter des Luzerner Festivals. Regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Philharmonia Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra, dem BBC Philharmonic und dem City of Birmingham Symphony Orchestra sowie mit den BBC Proms. In jeder Saison

arbeitet er für mehrere Wochen in Nordamerika, außerdem ist er regelmäßig zu Gast in Japan, Australien, Neuseeland, Malaysia und Hongkong; ferner hat er unter anderem das Orchestre de Paris, das Orchester des Salzburger Mozarteums, die Berliner Sinfoniker und das St. Petersburger Philharmonieorchester sowie das Orchester

der Oper von Barcelona dirigiert. In seiner siebenjährigen Amtszeit als musikalischer Leiter der London Mozart Players hat er die CD-Reihe "Contemporaries of Mozart" (Mozarts Zeitgenossen) ins Leben gerufen; außerdem hat er für Chandos Werke von Parry, Frank Martin, Gerhard, Korngold und Dohnányi sowie Bearbeitungen von Stokowski eingespielt.

Collection of Edward Johnson

Leopold Stokowski as himself in the film *Carnegie Hall* (1947)

Le Bach "symphonique" de Stokowski, volume 2

Les transcriptions inédites

Matthias Bamert et le BBC Philharmonic ont débuté leur série d'enregistrements consacrés aux "Transcriptions symphoniques" de Leopold Stokowski, en présentant un recueil des arrangements de Bach qu'il avait fait publier (CHAN 9259). Le succès remporté par ce recueil amena les mêmes effectifs à se pencher sur de nombreuses autres orchestrations réalisées par le grand chef d'orchestre. La boucle se trouve maintenant bouclée avec ce recueil consacré à d'autres transcriptions de Bach, bien qu'il s'agisse cette fois d'œuvres que Stokowski laissa à l'état de manuscrits inédits. Bamert a aussi profité de l'occasion pour inclure plusieurs transcriptions peu connues, dont certaines n'ont pas été enregistrées depuis l'époque des disques 78 tours, et même, dans un cas, un arrangement n'ayant encore jamais été enregistré du tout.

Ce fut durant ses premières années à la tête du Philadelphia Orchestra que Stokowski commença à transcrire la musique de Bach. Le succès mondial remporté par son célèbre disque de la Toccata et Fugue en ré mineur, BWV 565, gravé en 1927, encouragea le maestro à redoubler d'activité, et en l'espace de quelques années il avait produit plusieurs

douzaines d'orchestrations de Bach, provenant d'une grande variété de sources. Grâce à celles-ci, il fit découvrir un grand nombre d'œuvres du maître allemand, alors peu connues, à un vaste public regroupant habitués des salles de concert et acheteurs de disques.

La première pièce de notre choix – l'orchestration d'une œuvre pour grand orgue – sera une nouveauté pour la plupart des auditeurs. La *Fantasia et Fugue en sol mineur* fut créée par Stokowski et le Philadelphia Orchestra le 30 décembre 1926 au cours d'un concert entièrement consacré aux œuvres de Bach, au programme duquel figuraient aussi les Concertos brandebourgeois nos 4, 5 et 6. En 1934 Stokowski enregistra la Fugue seule (sous le titre de "Grande" Fugue en sol mineur), mais, la dépression battant alors son plein, l'orchestre dut être considérablement réduit pour des raisons financières. Ce sont par contre les effectifs du BBC Philharmonic, au grand complet, qui sont entrés en jeu pour réaliser le présent enregistrement, et nous entendons donc l'orchestration de Stokowski comme il l'avait envisagée à l'origine, avec quatre flûtes, trois hautbois, heckelphone, cor

anglais, trois clarinettes, clarinette basse, clarinette contrebasse, saxophone alto, trois bassons, contrebasson, six cors, quatre trompettes, trois trombones, tuba ténor, timbales, grosse caisse, tam-tam et cordes. Pour une raison ou pour une autre, ce splendide arrangement ne resta pas au répertoire de Stokowski et il n'enregistra jamais l'œuvre dans son intégralité, et c'est donc ici – près de quatre-vingts ans après sa création en concert – que l'œuvre complète fait enfin ses débuts discographiques.

Le manuscrit de l'**Arioso** – dont le thème est joué avec vigueur par violons, altos et violoncelles – fait mention de l'œuvre dont il provient, et contient ces remarques écrites de la main Stokowski :

Cette mélodie, une des plus belles jamais créées par Bach, se révèle noble, tendre, et en même temps masculine. Les harmonies flottant au-dessus et au-dessous de la mélodie sont toujours simples, mais parfois extrêmement subtiles par la façon dont elles se suivent. Ce Concerto à Cembalo est la transcription effectuée par Bach lui-même d'un Concerto pour violon en sol mineur... C'est ce même thème qui forme la *Sinfonia* de la Cantate d'église... BWV 156.

Incidentement, les connaissances modernes donnent à penser que ce serait un Concerto pour hautbois en sol mineur perdu, plutôt que le Concerto pour violon mentionné par Stokowski, qui serait la source d'une grande

partie du Concerto pour clavecin de Bach, BWV 1056, sans être celle du mouvement lent, *Largo*, que Stokowski admirait tant.

Wachet auf est un choral qui revient sous plusieurs formes différentes dans le catalogue de Bach, en tant qu'aria ténor dans la Cantate, BWV 140, puis, à nouveau, comme un des six chorals "Schübler" pour orgue. L'air de choral en soi a été attribué à Philipp Nicolai, et l'orchestration de Stokowski, qui date de 1915, fait contraster instruments à vent et à cordes, en utilisant largement les effets d'écho, tandis que la mélodie majestueuse et inspirante se trouve confiée aux cuivres.

Les origines de la mélodie de choral **Ein' feste Burg** remontent à Martin Luther qui l'adapta d'un chant grégorien. Bach arrangea plusieurs fois cette mélodie, comme le fit d'ailleurs Stokowski, dont le catalogue inclut une "version de courte durée" datant de 1933 (qu'il joua dans le film ayant marqué ses débuts à Hollywood, *The Big Broadcast of 1937*) ainsi qu'une "version plus longue", entendue ici, datant de 1939. Il semblerait pourtant que Stokowski n'ait pas appuyé sa transcription sur une version précise de Bach, mais l'ait plutôt entreprise en hommage à l'affection évidente que Bach portait au choral luthérien.

Une célèbre œuvre pour violon seul, la puissante **Chaconne en ré mineur** tirée de la Partita no 2, BWV 1004, se trouve ici

présentée sous une forme orchestrale dramatique. Stokowski écrivit d'ailleurs à son propos :

Certaines conceptions de Bach sont si gigantesques qu'elles nécessitent une vaste toile. Si Bach avait disposé des superbes orchestres existant de nos jours, quelle splendide musique aurait-il créée. C'est avec cette considération à l'esprit que j'ai fait une orchestration de la grande *Chaconne en ré mineur*. Ce n'est bien sûr pas pour la comparer avec la version originale pour violon seul. Cette dernière, lorsqu'elle est jouée par un grand violoniste chez qui la profondeur de l'interprétation est renforcée par une technique magistrale, laisse une impression inoubliable. Néanmoins, rares sont de tels artistes et de telles exécutions. Mon souhait est de présenter ce chef-d'œuvre aux mélomanes, avec l'espoir de rendre la richesse d'expression à laquelle Bach aurait pu aspirer s'il avait eu à sa disposition les grands orchestres d'aujourd'hui.

Stokowski enregistra cette transcription pour la première fois avec le Philadelphia Orchestra en 1934. Alec Robertson écrivit dans sa revue *Gramophone* de juin 1935 :

L'arrangeur s'est plu à employer toute une diversité de combinaisons de couleurs et de solos... ceci plaira à un très grand nombre. Cette musique, qui avait déjà été orchestrée par Joachim Raff dès 1873, donna aussi lieu à deux célèbres transcriptions pour piano respectivement effectuées par Busoni –

arrangement auquel l'orchestration de Stokowski semble, à l'occasion, lancer un regard – et par Brahms, qui en fit une œuvre pour la main gauche uniquement.

Vient ensuite un morceau rarement entendu, un sublime mouvement lent qui fut arrangé à partir d'une des sonates pour violon soliste de Bach, et que Stokowski intitula **Andante sostenuto**. Incidemment le compositeur avait lui aussi écrit une version pour clavier de cette œuvre (BWV 964). Stokowski n'enregistra cet arrangement qu'une seule fois, en 1941, à la tête de son All-American Youth Orchestra nouvellement fondé, bien qu'avec la sonorité nettement réduite, caractéristique de l'époque. Il s'agit ici du seul enregistrement ultérieur de l'œuvre.

L'éblouissant **Preludio en mi** trouve un piquant supplémentaire en devenant un morceau de virtuosité où se distinguent toutes les cordes de l'orchestre au lieu de l'unique violon pour lequel elle fut à l'origine écrite. Il s'agit, là encore, d'une œuvre qui réapparaît sous différents aspects dans le catalogue de Bach, qui l'arrangea aussi pour en faire la *Sinfonia* d'ouverture de sa Cantate, BWV 29. La version de Stokowski, qui est dotée d'un accompagnement renforcé par la présence d'un hautbois et donne des "phrases en écho" à une flûte soliste, fut créée à Buenos Aires le 14 août 1940 par le All-American Youth Orchestra alors en tournée en Amérique du Sud.

Le catalogue de Stokowski montre l'existence de parties orchestrales pour toutes ses transcriptions de Bach à l'exception d'une seule, **Aus tiefer Noth** (ou pour lui donner son titre complet et son orthographe allemande moderne, *Aus tiefer Not schrei ich zu dir*). Cette absence de parties orchestrales explique peut-être pourquoi Stokowski ne joua jamais cet arrangement. En conséquence la Leopold Stokowski Society a donc fait imprimer ces parties, ce qui a permis au City of Birmingham Symphony Orchestra d'en donner la création mondiale sous la direction de Matthias Bamert le 6 juin 2003. Au cours des séances d'enregistrement de ce CD, Bamert a fait remarquer que le thème du choral prend un caractère particulièrement émouvant lorsqu'il est joué d'un bout à l'autre *pianissimo* et à l'unisson par les instruments les plus sonores de l'orchestre – huit cors, quatre trombones et tuba ténor – au dessus des sons étouffés des cordes en sourdine.

Jesu, Joy of Man's Desiring (Jésus, que ma joie demeure) fut autrefois rendu populaire par un arrangement de piano dû à Dame Myra Hess. Étant sous sa forme originale un choral provenant de la Cantate de Bach, BWV 147, *Herz und Mund und Tat und Leben*, il se trouve ici arrangé pour flûte, hautbois, cor anglais, deux bassons, contrebasson, trois cors, une trompette, euphonium, tuba et cordes.

La pièce suivante à laquelle Stokowski donna le titre de **My Soul Is Athirst** (Mon âme a soif), est extraite de la *Passion selon saint Matthieu*. Le thème de choral qui revient tout au long de l'œuvre, reçoit un traitement plein de tendresse de la part du maestro, dont l'enregistrement réalisé en 1936 avec le Philadelphia Orchestra était, jusqu'à présent, le seul à exister.

La **Sarabande** – pièce appartenant à un genre de danse de cour originaire d'Espagne – provient d'une autre partita pour violon soliste, la Partita no 1, BWV 1002. La transcription de Stokowski, qui est pour bois, cordes et deux harpes, fut jouée pour la première fois en rappel lors d'un concert donné par le Philadelphia Orchestra à Hartford dans le Connecticut, le 13 avril 1936.

Songeur, le prélude de choral **Aus der Tiefe rufe ich** est une autre œuvre rarement entendue figurant au catalogue des transcriptions de Bach par Stokowski, même si l'œuvre est maintenant attribuée au fils cadet du maître allemand, C.P.E. Bach. Ce fut Stokowski lui-même qui en effectua le seul enregistrement antérieur, en 1930, et voici ce que la revue *Gramophone* écrivit à ce propos:

Cet enregistrement sera hautement apprécié par tous les fervents de Bach... C'est du meilleur Stokowski... l'effet général obtenu est à peine plus que le flot d'un simple travail de cordes, calme et sans heurts. Certains le diront peut-être

trop austère. Mais toute austérité est dans la musique, c'est simplement du bon Bach.

Nous concluons en faisant entendre la pièce la plus courte de notre sélection, une **Fugue en ut mineur** instrumentée pour un orchestre comprenant quatre flûtes, deux piccolos, trois hautbois, cor anglais, trois clarinettes, clarinette basse, trois bassons, contrebasson, huit cors, quatre trompettes, quatre trombones, tuba, guitare basse électrique, timbales et cordes. On ne peut qu'imaginer l'extraordinaire alchimie ayant permis à un minuscule petit numéro de clavecin du *Clavier bien tempéré* de prendre des proportions quasiment dignes du *Götterdämmerung*, mais c'était là le génie de Stokowski!

© 2005 Edward Johnson

Traduction: Marianne Fernée

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le **BBC Philharmonic** est basé à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier et ses enregistrements pour la BBC Radio 3. L'ensemble s'est forgé une réputation internationale pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002, Gianandrea

Nosedà succéda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassili Sinaïski est chef principal invité et Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s'est produit sous la direction de nombreux chefs distingués et, par suite de sa politique d'introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l'orchestre. En 1991, Sir Peter Maxwell Davies devint le premier compositeur/chef du BBC Philharmonic; James MacMillan lui succéda au poste en 2000.

Matthias Bamert est chef principal du West Australian Symphony Orchestra et chef associé invité du Royal Philharmonic Orchestra. Il fut par le passé chef principal invité du Scottish National Orchestra, directeur du Festival de musique contemporaine de Glasgow, Musica Nova, de 1985 à 1990 et directeur du Festival de Lucerne de 1992 à 1998. Il travaille régulièrement avec le Philharmonia Orchestra, le London Philharmonic Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, le BBC Philharmonic et le City of Birmingham Symphony Orchestra ainsi que dans le cadre des Proms de la BBC. Il passe plusieurs semaines chaque saison en Amérique du Nord et est souvent invité à diriger au Japon, en Australie, en Nouvelle-

Zélande, en Malaisie et à Hong-Kong; il a dirigé l'Orchestre de Paris, l'Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, l'Orchestre symphonique de Berlin et l'Orchestre philharmonique de Saint-Petersbourg ainsi que l'Opéra de Barcelone.

En tant que directeur musical des London

Mozart Players pendant sept ans, il a conçu la série d'enregistrements intitulée "Contemporaries of Mozart"; parmi ses autres enregistrements pour Chandos, notons des œuvres de Parry, Frank Martin, Gerhard, Korngold et Dohnányi ainsi que des transcriptions de Stokowski.

Also available

Collection of Edward Johnson

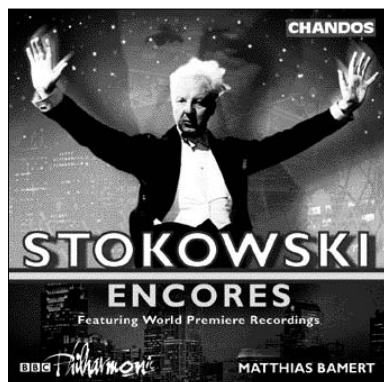

Leopold Stokowski
in the film *100*
Men and a Girl
(1936)

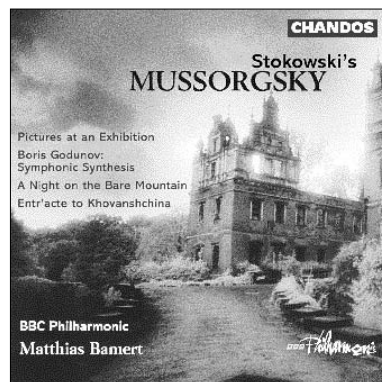

Stokowski's Symphonic Bach
Volume 1
CHAN 9259

Also available

Stokowski Encores
CHAN 9349

Stokowski's Mussorgsky
CHAN 9445

Stokowski's Wagner
CHAN 9686

Stokowski's Symphonic Baroque
CHAN 9930

Devoted to the reissue of rare Stokowski recordings, the live performance of his orchestral transcriptions and the appreciation of the work of a unique artist
www.stokowskisociety.net

With thanks to the Leopold Stokowski Society for contributing towards the hire costs of the orchestral parts for this recording

Performance materials supplied by the University of Pennsylvania

Executive producer Brian Pidgeon

Recording producer Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer Chris Lee

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Charissa Debnam

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 8 & 9 January 2004

Front cover Design based on a photograph by Derek Forss of a stained glass window in Worcester Cathedral

Back cover Photograph of Matthias Bamert by Eric Richmond

Design Cass Cassidy

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright The Stokowski Estate

© 2005 Chandos Records Ltd

© 2005 Chandos Records Ltd

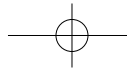
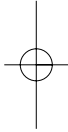
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK

Printed in the EU

Lebrecht Music & Arts Photo Library

Monument to Johann Sebastian Bach in Eisenach

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10282

Stokowski's Symphonic Bach, Volume 2

Unpublished orchestral transcriptions by Leopold Stokowski
(1882–1977) of works by Johann Sebastian Bach (1685–1750)

1 - 2	<i>premiere recording of complete transcription</i>
Fantasia and Fugue in G minor	12:13
3	Arioso	5:55
4	Wachet auf	4:04
5	Ein' feste Burg	3:09
6	Chaconne in D minor	16:19
7	Andante sostenuto	5:40
8	Preludio in E	3:46
9	<i>premiere recording</i>
Aus tiefer Noth	4:32
10	Jesu, Joy of Man's Desiring	3:05
11	My Soul Is Athirst	3:28
12	Sarabande	4:11
13	Aus der Tiefe rufe ich	5:20
14	Fugue in C minor	2:06
		TT 75:28

Printed in the EU

MCPS

LC 7038

DDD

TT 75:28

Recorded in 24-bit/96 kHz

BBC Philharmonic

Yuri Torchinsky leader
Matthias Bamert

© 2005 Chandos Records Ltd © 2005 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England